

藝術概論

006 藝術創作

此圖係清國畫家沈周所作，名為《秋山隱居圖》。畫面中，山巒疊嶂，綠意盎然，隱居之所隱於山間，環境幽雅，意境深遠。

艺术创作

吉祥如意

- 一、艺术创作的主体
- 二、艺术创作的过程
- 三、创作心理与方法
- 四、创作风格与流派

一、艺术创作的主体——艺术家

- 艺术是艺术家把握世界的方式，是艺术家生存的方式、生命的形式。
- 艺术家的修养：
 - 1、崇高的艺术理想
 - 2、敏锐的艺术感受
 - 3、深厚的文化素养
 - 4、精湛的表现才能

吉祥慶

- 1、崇高的艺术理想

- 艺术是毕生的事业和追求，而绝不是谋生或获利的手段。
- 爱就意味着去做。
- 一切伟大的作品都是艺术家的呕心沥血之作。

- 意味着人类刚从蒙昧、野蛮
- 的状态中解脱出来，逐渐具
- 有清醒的意识，即将进入文
- 明智慧时期。
- 用写实的手法，塑造出一个
- 完美精确的健壮男子躯体
- （1米74），正缓慢地舒展
- 苏醒，准备投入未知世界。
- “它是我的全部生命奋斗的成果。”

——罗丹《青铜时代》

洋

吉祥慶

- **2、敏锐的艺术感受**

- 所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛去看别人看过的东西，在别人司空见惯的东西上发现出美来。

- ——罗丹

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

- 3、深厚的文化素养：功夫在画外
- 达芬奇：
- 画家、数学家、雕塑家、发明家、
- 哲学家、音乐家、医学家、天文
- 学家，生物学家、地理学家、文
- 学家、建筑工程师和军事工程师。

吉祥

- 他自称鄙俗不文，他的知识举世无匹。
- 他相信自己藉由绘画和素描可以表达得更好，但却不断地感到自己需要写作，需要以书写来探究这世界的繁复显现和奥秘，来赋予自己的幻想、情绪和怨恨以形状。因此，他愈写愈多，后来他放弃了绘画，只透过书写和素描来表达自己。

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

- 四、精湛的表现才能：让天赋变得驯服。

- 以惊人的坦诚之心和天真无邪的创造力，

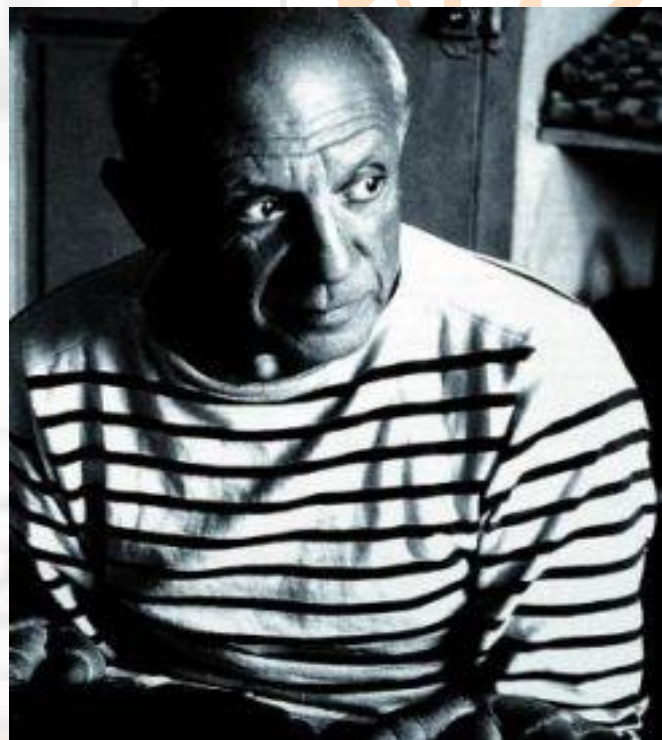
- 以完全彻底的自由任意重造世界，随心

- 所欲地行使他的威力，他不要规定，不

- 要偏见，什么都不要，又什么都想要去

- 创造。

- 我的每一幅画中都装有我的血，这就是我的画的含义。——毕加索

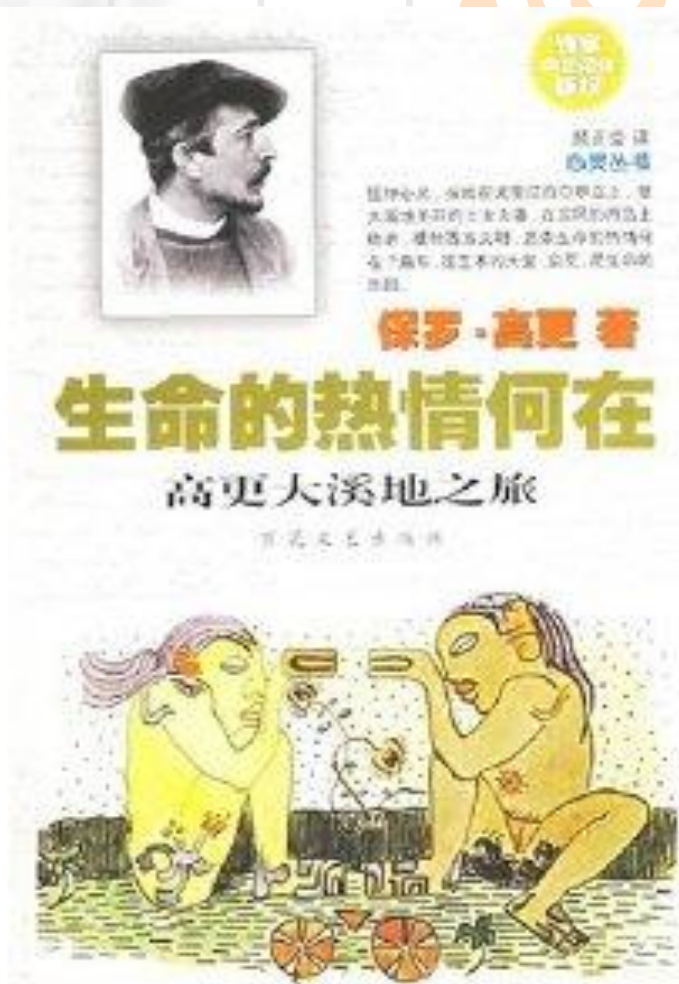

二、艺术创作的过程

(一) 艺术体验：积累创作素材

- 眼前之竹——对象
- 社会生活是艺术创作的起点，
- 艺术家要进行艺术创作，第
- 一步就是要深入生活，广泛
- 采撷和积累生活素材。
- 热爱生活，亲近大地！
- 《生命的激情何在
- ——高更的大溪地之旅》

吉祥

- 清代国学大师王国维（字静安，1877年~1927年）在代表作《人间词话》中，提出的“古今之成大事业大学问者，必经过三种境界”，用三段绝美的宋词极其形象地描述了思维求索“解决方案”的过程

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥慶

- 第一境界——“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”，是对目标、环境的高视点、多角度、全方位的观察（搜集）、整理和分析。

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

- 第二境界——“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，是根据经验、标准、规律等参照系统对前阶段经过分解列举的各个关联要点进行筛选、判断，是不断地去伪存真，去粗存精的艰辛过程。

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

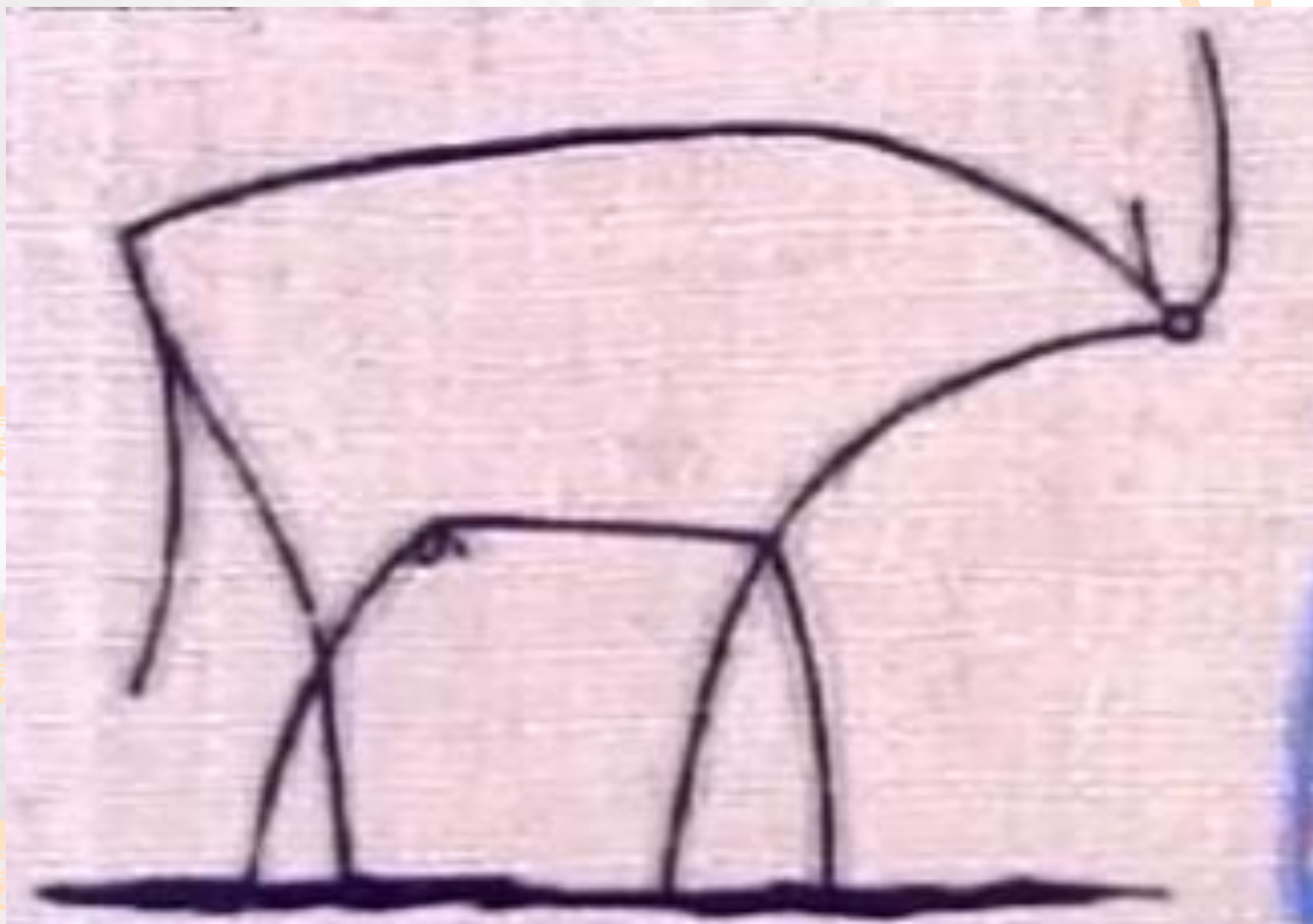
吉祥

- 构思的方法有几种：
 - (1) 典型化，把众多形象结合起来，形成一个最有特点的形象。
 - (2) 简约化
 - (3) 变形
 - (4) 夸张化
 - (5) 陌生化

(2) 简约化

吉祥

吉祥如意

- （三）艺术表现，化成艺术形象
- 手中之竹——形象
- 艺术表现不仅是艺术构思的实现过程，也是艺术构思的深化、充实、修正和提高的延续过程，同是还是不断检验原来的旧构思，探求、推进新构思的过程。
- “倏作变相...趣在法外者，化机也。”

吉祥慶

- 第三境界——“蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”，是经过不断的探索、比较、验证的思维过程，终于顿悟开朗的创新时刻。

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

二、创作思维和心理

吉祥如意

- 形象思维
- 所谓形象思维，也就是艺术家在创作过程中始终伴随着形象、情感以及联想和想象，通过事物的个别特征去把握一般规律从而创作出艺术美的思维方式。

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

- 逻辑思维
- 人们在认识过程中借助于概念、判断、推理等思维形式能动地反映客观现实的理性认识过程。又称理论思维。
- 它以抽象为特征，通过对感性材料的分析思考，撇开事物的具体形象和个别属性，揭示出物质的本质特征，形成概念并运用概念进行判断和推理来概括地、间接地反映现实。

吉祥如意

- (一) 形象思维的主要特点

- 1、形象性

- 形象思维所反映的对象是事物的形象，思维形式是意象、直感、想象等形象性的观念，其表达的工具和手段是能为感官所感知的图形、图象、图式和形象性的符号。

吉祥

- 3、情感性
- 始终渗透着深沉强烈的情感

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥如意

- （二）想象的主要特点
- 想象是艺术家在审美情感的驱动下，分解综合，移位重组，构成新的联系，创造出新的形象。

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

- (三) 灵感的主要特点

- 1.突发性，不可预料，不可控制。有时是有目的的，但有时与当时所想的事情无关，不过大部分都与本专业相关。
- 2.亢奋性，灵感并不一定会持续很长时间，但在这段时间内，艺术家创作的欲望与状态都非常好。也许是因为好的想法本身就激励了他们。
- 3.创造性，既称灵感，就绝不是对前人、自己想法的重复，肯定有其独到的创新。

吉祥如意

“睡觉”灵感法

- 美国心理学家费斯根据平均计算得出结论，人的一生大约有4年时间在梦中度过，一个人一生大约要做**15万个梦**。
- 心理学家们建议：“当你在睡前被一个难题困住时，不必去挖空心思寻觅，只要把它记在脑中，带它进入梦乡，说不定第二天清晨醒来时会得到一份意外的礼物。”

如意

吉祥

如意

吉祥

如意

吉祥

三、创作方法与理论

吉祥如意

- (一) 现实主义基本特征
- 指按照生活本来面目客观地再现生活，通过典型化的手法塑造有概括意义的艺术形象的创作方法。

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

- (二) 浪漫主义的基本特征
- 按艺术家的思想和愿望去表现生活，通过充满个性的强烈情感和大胆想象，塑造神奇超凡的艺术形象的创作方法。
- 黑格尔《美学》
- 象征型：物质 > 情感
- 古典型：物质 = 情感
- 浪漫型：物质 < 情感

1、注重内向性

野兽派

吉祥

■ 谢谢!

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥